

画牡丹

袁吉祥 著

中国书店

四
十
月

名家·画牡丹

MING JIA HUA MU DAN

袁吉祥 著

中国书店

图书在版编目(CIP)数据

名家画牡丹 /袁吉祥著. — 北京 : 中国书店,
2013.1

ISBN 978-7-5149-0665-3

I. ①名… II. ①袁… III. ①牡丹 – 花卉画 – 国画技法
IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 004301 号

主 编:陈棋生
编 委:黄 燕 万悦亮 李潇湘 刘凤莲 莫松年 付业娟
策 划:田世国 付争宸
责任编辑:刘 深
封面设计:王永梅
装帧设计:西 宁

名家画牡丹

袁吉祥 著

出版:中国书店
地址:北京市西城区琉璃厂东街 115 号
邮编:100052
发行:全国新华书店经销
印刷:北京华宇信诺印刷有限公司
开本:889mm × 1194mm 1/12
印张:5
印数:1-4000
版次:2013 年 1 月第 1 版第 1 次印刷
书号:ISBN 978-7-5149-0665-3
定价:38.00 元

袁吉祥，祖籍湖北，现定居北京。自幼酷爱绘画，毕业于中国美术学院。国家一级美术师，师从著名国画家娄师白先生、何水法先生。专职画家，作品多次获奖，作品多发表于《中国艺术报》、《中国美术报》、《光明日报》、《人民日报》、《北京日报》、《香港财经报》。

最具有代表性的牡丹作品有《富贵高雅》、《智贵尊荣》、《国色天香》、《春色满园》、《一代天骄》、《和谐盛世》等。她不断把国花牡丹的国画艺术境界推向新高，其中《一代天骄》曾在2006年获得牡丹艺术节书画展金奖，巨幅《和谐盛世》在2010年被人民大会堂收藏。

2012年2月9日袁吉祥在全国政协礼堂成功举办了大写国花个人画展。

袁吉祥现任世界和平大使、中国国画艺术研究院院长、苏浙皖书画联盟艺术顾问、中国吉祥品牌形象大使。

前言

“国色天香”历来是对牡丹的美称。唐朝皮日休云：“竟夸天下无双艳，独占人间第一香。”牡丹花被誉为国花当之无愧。牡丹为“国花”，由来已久，唐宋以来，牡丹被称为“国色天香”；明代，在北京极乐寺建“国花台”种植牡丹；清代，尊牡丹为国花，并在颐和园筑国花台；《辞源》、《汉语大辞典》称“国花”词条都说“我国向以牡丹为国花”。1959年周恩来总理在洛阳视察时说：“牡丹是我国国花，其雍容华贵，富丽堂皇，是我们中华民族兴旺发达、美好幸福的象征。”

“国色朝酣酒，天香夜染衣。”这是唐人李正封吟咏牡丹的诗句，“国色天香”真是对牡丹最传神的赞词。“国色”，其根本在于她的形态美，“美肤腻体，万状皆绝。赤者如日，白者如月”。“倾百卉之光英”，“夺殊树之鲜辉”。而她的气质更不同凡响。牡丹的雍容华贵之态，俨然花君之相，当然赢得“百花之王”、“艳冠群芳”之美誉。

“天香”，既取决于她的天生丽质，更有诸多人文内涵在其中，历代文人骚客题咏牡丹者颇多，“绝代只西子，众芳唯牡丹”，“回秀应无妒，奇香称有仙”。又有“盛世牡丹”之说。牡丹也是社会繁荣昌盛的象征，是人民理想的寄托。由于牡丹在人民群众中有着广泛而深厚的基础，牡丹在我国劳动人民千百年来辛勤的培育下，有几百种名称优美的优良品种，如姚黄、二乔、豆绿、蓝田玉、银河红、彩虹……无不誉隆世界，魁夺全球！于是，牡丹在国际园艺界中有“天都神花”、“中国花”之称，成为我国生物资源中的一大特色。人们欣赏牡丹，赞美牡丹，这一大自然奇葩正以空前繁盛绚丽之姿装点着神州大地。可谓：牡丹盛，世也盛。

人们喜欢牡丹，喜欢牡丹的艺术作品，很多朋友学习画牡丹，表达对其的喜爱之情。

本书作者是一位对花木画法有独特见解的画家，根据自己多年画画的经验 and 体会，为读者解读牡丹的画法技巧。学习画牡丹，只有掌握其结构形象，结合画法技巧，才能不断的提高表现力。

李正封

目 录

一、写意牡丹的画法	01
二、写意牡丹的五种姿态	07
三、牡丹叶子的画法	11
四、勾嫩叶的画法	13
五、牡丹干的画法	14
六、牡丹老干的画法	15
七、牡丹花叶结构的白描示意	19
八、牡丹花中搭配蝴蝶的画法	20
九、牡丹花中搭配粉蝶的画法	21
十、作品欣赏	22

一、写意牡丹的画法

牡丹，常见于洛阳、菏泽等地。牡丹花大而端妍，娇艳多姿，雍容华贵，被视为吉祥富贵、繁荣昌盛的象征，备受广大人民群众喜爱。素有“国色天香”、“花中之王”的美誉，是画家常画的题材之一。

写意牡丹要突出一个“写”字，要见笔触，笔触的接搭要自然，一旦落笔不要迟疑，要我行我素。可以说写意牡丹是自己对牡丹花理解的一种笔墨的阐释，它应是实境与心境的凝合，写意牡丹应以意境为先，以实境的逼真美妙为宗旨。意在笔先，即将审美理念与笔墨功夫和艺术的修养融为一体。

牡丹花开放，有花、有叶、有花蕾、有枝干，根据章法之需要取舍。是画好牡丹花的关键，它往往决定一幅牡丹花作品的成败，枝干为灌木，枝干无枝，作分杈状，花瓣结构层层，“画花难画叶”牡丹的叶子常有三杈九顶特点。要落笔大胆，毫不犹豫，随势而走，略有变化。

图1

图2

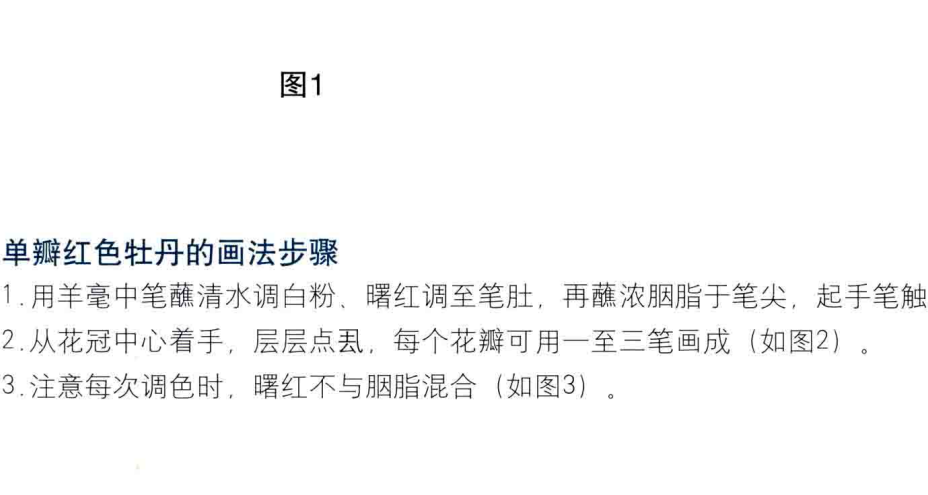

图3

单瓣红色牡丹的画法步骤

1. 用羊毫中笔蘸清水调白粉、曙红调至笔肚，再蘸浓胭脂于笔尖，起手笔触应大一些，由下至上，略带小侧锋，写在纸上，略显外湿的感觉（如图1）。
2. 从花冠中心着手，层层点厾，每个花瓣可用一至三笔画成（如图2）。
3. 注意每次调色时，曙红不与胭脂混合（如图3）。

图4

图5

图6

4. 应注意浓淡水分的变化（如图4）。
5. 使之层次分明，对花形进行调整（如图5）。
6. 做到圆不呆板，既要方而不要太圆，层次丰富，节奏轻快，清晰不单调（如图6）。

图1

图2

图3

单瓣深红牡丹的画法步骤

1. 与红牡丹相同，但所需颜色为大量的曙红（饱蘸），然后在笔尖上轻调浓墨，立即下笔（不使浓墨与曙红调混）（如图1）。
2. 笔尖落纸，笔肚可轻轻左右挪移（如图2）。
3. 以便使色墨自然交融，画出牡丹浓重、华丽的气势（如图3）。

图1

图2

图3

图4

重瓣粉色牡丹的画法步骤

1. 先确定花的姿态，用大羊毫先蘸清水至笔尖，调浓胭脂，用笔尖由内至外轻触纸面，笔触大小有别（如图1）。
2. 调整笔上的颜色，水份可多加些，依然由内向外，并加大笔肚的力度，使笔肚水分略溢（如图2）。
3. 待笔尖、笔肚红色极淡时，调一些绿色淡汁于笔肚，点染外围花瓣（如图3）。
4. 调整花形，这时可将毛笔的着纸力度加大，有时甚至铺开整个笔锋，以便水色相互渗透（如图4）。

图1

图2

图3

重瓣大红牡丹的画法步骤

1. 先后调用朱磬、曙红、胭脂至笔中，其中朱磬水分要多些，直调至笔根（如图1）。
2. 调曙红至笔肚，笔尖再饱蘸纯胭脂（如图2）。
3. 用笔时以所需笔触的大小按下笔肚及笔根（如图3）。

图4

图5

图6

4. 用大小参差的笔触，笔不离花层层乱，以表现花瓣卷舒姿态的变化（如图4）。
5. 用笔逐渐深入调整，将花瓣画得饱满、充分，注意中心瓣小，外围瓣大，且淡些（如图5）。
6. 最后加点花蕊（如图6）。

二、写意牡丹的五种姿态

图1

图2

图3

图4

图5

说明：牡丹花在自然界千变万态，这里只是常见较易入画的几种而已，注意花朵俯仰转侧的主要特点，以避免花瓣杂乱无章。

1. 用纯胭脂画成的侧俯式（如图1）。
2. 用朱磠、曙红、胭脂调和画成的侧仰式（如图2）。
3. 用胭脂、曙红、白粉画的正仰式（如图3）。
4. 用曙红和墨画成的上仰式（如图4）。
5. 用曙红画成的正面式（如图5）。

花蕊的画法：

花蕊有雌雄之分，雌蕊在中心，可用三绿调赭石点成。雄蕊围在雌蕊四周。单瓣形花可全部看到蕊，重瓣形花只能看到部分蕊。画雄蕊时，用小硬毫笔以白粉、藤黄调成乳黄色点蕊，用笔肯定，聚散有度（整体呈放射形）（如上图）。

图1

图2

花蕾的画法步骤：

1. 用笔肚调花青藤黄，笔尖蘸曙红或朱磬，以中锋点画花萼及柄。画花萼时可利用毛笔的弹性使笔肚着纸（如图1、图2）。
2. 用藤黄调赭石（红色的花蕾可用曙红调胭脂），在花萼的中心部位以中锋点苞瓣，然后再画绿色托叶及茎叶，用色与萼相同（如图3）。

图3

粉色花蕾的画法

花蕾的四种姿态及颜色